International Conference

Television Forms and Platforms in the Digital Age
Narratives, audiences, and technologies

Montreal, March 17-18, 2017

Organized by Marta Boni, Université de Montréal
With the collaboration of LaboTélé, TECHNÈS, GRAFICS, and the Cinémathèque québécoise

Confirmed speakers :

Luca Barra (Università di Bologna)
Pierre Barrette (Université du Québec à Montréal)
Mélanie Bourdaa (Université de Bordeaux)
Andrea Esser (University of Roehampton)
Jean-Pierre Esquenazi (Université de Lyon 3)
Elizabeth Evans (University of Nottingham)
Sylvain Lafrance (HEC Montréal)
Toni Pape (Universiteit van Amsterdam)
Sharon Shahaf (Georgia State University)
Maria Immacolata Vassallo de Lopes (Universidade de Sao Paulo)
Anne-Katrin Weber (Université de Lausanne)

** La version française suit

Television is characterized by instability: it is not the product of a single inventor, nor is it a medium that has come to be considered “complete.” Instead, it has constructed its identity progressively (Uricchio 2004) and across different geographical contexts. This constituent instability is particularly visible due to the numerous transformations television has undergone over the past decade. And given a context of media convergence and relocalization (Casetti 2015), it would seem that the wide spectrum of the “televisual phenomenon” (Berton and Weber 2009) is seeing a radical transformation with regards to its devices and infrastructure (Soulez and Kitsopanidou 2016). The arrival of new digital culture (seen in miniaturization, bigger screens, the proliferation of tablets and other portable devices, the diversification of the televisual experience outside the “flow,” the proliferation of transnational formats, and the rise of new modes of interaction, such as the second screen, as well as new narrative forms, like transmedia storytelling) requires us to take a fresh look at how “forms” and “platforms” interact. The goal of this conference is to study, from a transnational point of view, television's new faces and uses as regards production, programming, and consumption. To do so, we must firstly ask one crucial question: what are the instruments that will allow us to study the links between forms (the esthetic and narrative dimension) and platforms (the technological and cultural dimension)? And by attempting to answer that, what other questions will come about by bringing these two dimensions closer together?

In 1974, Raymond Williams described broadcast as both a form of technology and culture that could not be examined outside a modern capitalist culture, one that is marked individuals' movement and mobility. In an era defined as post-broadcast, post-network (Spigel and Olsson 2004; Tay and Turner 2009; Lotz 2007) or even post-television (Miller 2008; Poniewozik 2015), it is practically impossible to separate broadcast from other methods of content distribution. It is therefore legitimate that we ask ourselves, without falling into technological determinism, how the convergence culture, the largest mobility of individuals, and the multiplication of distributors are contributing to the transformation of television in terms of content and structure.

This conference will allow us to reflect upon how new technologies call into question certain characteristics peculiar to television as a medium, such as remote viewing, live viewing, seriality, or the flow. In fact, with VOD, Netflix, Amazon, Hulu, curatorial work and playlists are starting to disrupt, and even replace, flow. Programs created for this type of platform (such as *Orange is the New Black, House of Cards, Transparent*) present specificities that need to be studied both from a technological and aesthetic point of view. Along with the mutation of platforms, the aim of this conference will be to study transformations concerning narrative structures, style, genre, and character development. For example, how do serial narratives adapt to a binge-watching culture? It's worth noting that thinking in terms of flow and seriality leads to a description of television as a non-discrete unit, unlike a book or a play which correspond to a single work (except for sagas like *Lord of the Rings*, *Harry Potter*, or *Twilight*). Within this context, VOD offers indeed discreet experiences, similar to film. Yet, with transmedia and an increasing selection of paratextual apparatuses, new forms of non-discretion emerge, in both time and space.

The arrival of TV network websites and more profuse paratexts (Gray 2010) has given rise, since the nineties, to new forms of writing as well as forms of non-linear consumption. The use of social networks and online games to attract and engage viewership necessitates researchers to apply the notion of transmedia (Jenkins 2003; Evans 2011; Clarke 2013; Mann 2014; Jost 2014). Therefore, nearly ten years after the WGA strike - caused, amongst other things, by the need to renegotiate compensation for "new media" – there is now a need to reassess how new digital platforms influence the different stages of the writing process.

A striking example of how of technologies, forms, and cultural uses intertwine can be found in the notion of format, a "recipe" that can be sold internationally (Moran 1998; Moran 2009; Tay et Turner 2009; Oren et Shahaf 2011; Ellis, Esser, et Gutiérrez Lozano 2016). However, for now, there has been relatively little research on the link between formats and a program's online paratexts, from a transnational point of view. Are there continuities between the format and the type of Internet platforms used by networks? How does a certain televisual form engage a certain type of online paratext or transmedia phenomenon? Are paratexual extensions comprised within a format, and to what extent are they elements of commercial negotiations? And, more broadly, from a methodological viewpoint, how can online platforms be studied across different countries?

Historical poetics of cinema is an approach based on the study of forms within their historical context (Bordwell, Staiger, et Thompson 1987). Within such a framework, recent studies explore the link between technology and formal innovation in TV serial narratives. It helps underline, in a context that has seen, since the 1990s, the arrival of DVR, DVD, and, more recently, digital media and transmedia storytelling, the emergence of narrative complexity, reflexivity, and genre mixing (Mittell 2006; Mittell 2015; Agger et Mortensen 2016). What other historical frameworks are pertinent for analyzing the links between television's aesthetic and technical dimensions? Some essential questions concerning the nature of television could surface thanks to an archeological collision, resulting in the artificial merging of different time periods. Could, for example, the Kodascope Library (1924-39), which included a 16mm projector and a rental library system, be compared to Netflix? Embracing

such an archeological perspective, papers can discuss examples from the pre-Internet era which could bring to the fore some characteristics of our contemporary multi-platform practices. Or, conversely, digital culture can be considered as a force that displays certain elements of traditional television.

From an epistemological approach, papers could also ask whether a discourse on TV forms is found, directly or implicitly, in academic, critical, and fan knowledge concerning TV technologies, and vice-versa, and whether or not this conforms to modalities of knowledge typical of networked cultures. Within such a framework, which heuristic models are ratified within media history and which new criteria circulate in the contemporary landscape (for example, regarding the notion of "quality")? What new methodological practices can be used, borrowing from other disciplines?

The international conference *Television forms and platforms* chooses to set these questions at the crossroads of many disciplinary fields, welcoming proposals from media theory, narrative, aesthetic studies, history, sociology, economy, genetics of media (screenwriting in traditional and new media), reception and fandom, in order to call attention to the complex mutations that television, and television studies are undergoing today. Speakers will discuss case studies focusing on the forms and platforms of television, and, collectively, contribute to furthering the debate on the ways each one of these two dimensions is related to the other. Therefore, single objects will not be studied independently. Instead, priority will be given to papers able to mobilize multiple aspects of the phenomenon in all its complexity, favoring the interaction of narrative, commercial, institutional, and cultural dimensions.

Please send your abstract (500 words), in English or in French with bibliographic references, and a short biographic notice to marta.boni@umontreal.ca **before December 2, 2016.** Notice of acceptance will be sent by January 15th 2017.

Scientific committee : Dominic Arsenault (UdeM), Pierre Barrette (UQàM), Marie-France Chambat-Houillon (Paris 3), Marida di Crosta (Lyon 3), Kira Kitsopanidou (Paris 3), Nick Marx (Colorado State), Viva Paci (UQàM), Maria Immacolata Vassallo de Lopes (Universidade de Sao Paulo), Anne-Katrin Weber (Université de Lausanne).

References

Agger, Gunhild, and Mette Mortensen. 2016. "Television Drama in the Age of Media Convergence." *Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook* 14 (1): 3–10. doi:10.1386/nl.14.1.3_7.

Berton, Mireille, and Anne-Katrin Weber. 2009. *La télévision du téléphonoscope à Youtube : pour une archéologie de l'audiovision*. Médias et histoire. Lausanne: Antipodes.

Bordwell, David, Janet Staiger, and Kristin Thompson. 1987. *The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960*. Reprint edition. New York: Columbia University Press.

Casetti, Francesco. 2015. *The Lumière Galaxy : Seven Key Words for the Cinema to Come*. Film and Culture. New York: Columbia University Press.

Clarke, M. J. 2013. *Transmedia Television: New Trends in Network Serial Production*. New York: Bloomsbury.

Ellis, John, Andrea Esser, and Juan Francisco Gutiérrez Lozano, eds. 2016. *TV Formats and Format Research: Theory, Methodology, History and New Developments*. Vol. 5. View. Journal of European Television History and Culture 9. http://viewjournal.eu/index.php/view/issue/view/9/showToc.

Evans, Elizabeth. 2011. *Transmedia Television: Audiences, New Media and Daily Life*. Comedia. New York: Routledge. http://lib.myilibrary.com?id=310347.

Gray, Jonathan. 2010. *Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts*. New York, NY: New York University Press.

Jenkins, Henry. 2003. "Transmedia Storytelling." *MIT Technology Review*. http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling/.

Jost, François, ed. 2014. *Télévision (Paris. 2010), ISSN 2108-8926. La télévision et après*. Paris, France: CNRS

éd., impr. 2014.
Lotz, Amanda D. 2007. *The Television Will Be Revolutionized*. New York: New York University Press.
Mann, Denise. 2014. *Wired TV : Laboring over an Interactive Future*. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
Miller, Toby. 2008. *It's Not TV: Watching HBO in the Post-Television Era*. Edited by Marc Leverette, Brian L. Ott, and Cara Louise Buckley. 1 edition. New York: Routledge.
Mittell, Jason. 2006. "Narrative Complexity in Contemporary American Television." *The Velvet Light Trap* 58 (1): 29–40. doi:10.1353/vlt.2006.0032.
———. 2015. *Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling*. New York: NYU Press.
Moran. 1998. *Copycat Television: Globalisation, Program Formats and Cultural Identiy*. Luton, Bedfordshire, UK: University of Luton Press.
Moran, Albert. 2009. *TV Formats Worldwide: Localizing Global Programs*. Intellect Books.
Oren, Tasha, and Sharon Shahaf, eds. 2011. *Global Television Formats: Understanding Television Across Borders*. 1 edition. New York: Routledge.
Poniewozik, James. 2015. "Streaming TV Isn't Just a New Way to Watch. It's a New Genre." *The New York Times*, December 16. http://www.nytimes.com/2015/12/20/arts/television/streaming-tv-isnt-just-a-new-way-to-watch-its-a-new-genre.html.
Soulez, Guillaume, and Kira Kitsopanidou, eds. 2016. *Le Levain Des Médias - Forme, Format, Média*. MEI - Médiation et Information 39. Paris: L'Harmattan. Accessed October 4. http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-07644-7.
Spigel, Lynn, and Jan Olsson. 2004. *Television After TV: Essays on a Medium in Transition*. Duke University Press.
Tay, Jinna, Graeme Turner, and MyiLibrary Ltd. 2009. *Television Studies after TV : Understanding Television in the Post- Broadcast Era*. MyiLibrary. London ; New York: Routledge.
Uricchio, William. 2004. "Television's Next Generation: Technology/Interface Culture/Flow." In *Television After TV. Essays on a Medium in Transition*, Lynn Spigel and Jan Olsson, 163–82. Durham & London: Duke University Press.

Colloque international

Formes et plateformes de la télévision à l'ère du numérique
Récits, publics et technologies

Montréal, 17-18 mars 2017

Organisé par Marta Boni, Université de Montréal

Avec la collaboration du LaboTélé, de TECHNÈS, GRAFICS et de la Cinémathèque Québécoise

La télévision est caractérisée par une instabilité médiatique : elle n'émerge pas comme étant le produit d'un inventeur unique, ni même comme un médium arrivé à une date déterminée comme « complet ». Elle construit en effet son identité ainsi que ses formes de manière progressive (Uricchio 2004) et adaptée à des impératifs de nature technologique, géographique et contextuelle. Cette instabilité constitutive est particulièrement visible dans les nombreuses transformations qui la traversent dans la dernière décennie. En prenant pour contexte la convergence des médias et la relocalisation de l'expérience (Casetti 2015), il apparaît que le large spectre du « phénomène télévisuel » (Berton et Weber 2009) vit aujourd'hui une transformation radicale de ses appareils et infrastructures (Soulez et Kitsopanidou 2016). L'arrivée de nouvelles technologies numériques, au rang desquelles la miniaturisation, l'augmentation de la taille des écrans, la prolifération de tablettes et appareils portables, la diversification des expériences télévisuelles en dehors du « flux », la prolifération de formats transnationaux et la naissance de modes d'interaction nouveaux comme le *second screen,* ainsi que de formes narratives comme le *transmedia storytelling*, demande de considérer, à nouveaux frais, les dimensions de « formes » et de « plateformes » conjointement. Ce colloque propose d'étudier, à une échelle transnationale, les nouveaux visages et usages de la télévision dans le domaine de la production, de la programmation et de la consommation. Pour cela faire, il faut d'abord répondre à une

première question : quels sont les instruments qui nous permettraient d'étudier les liens entre les formes (sa dimension esthétique et narrative) et les plateformes (sa dimension technologique et culturelle) ? Et, par conséquent, quelles nouvelles questions ce type de rapprochement fait-il émerger ?

En 1974, Raymond Williams décrivait le *broadcast* à la fois comme une technologie et une forme culturelle qui n'aurait su être pensée en dehors d'une culture capitaliste moderne marquée par la circulation et la mobilité des individus. Dans une époque définie comme *post-broadcast, post-network* (Spigel et Olsson 2004; Tay et Turner, 2009; Lotz 2007) voire même *post-television* (Miller 2008; Poniewozik 2015), il est pratiquement impossible d'isoler le *broadcast* d'autres pratiques de distribution de contenu. On peut alors légitimement se demander, en prenant ses distances avec tout déterminisme technologique, comment la culture des réseaux, la plus grande mobilité des individus incarnée par les nouvelles technologies et la multiplication des diffuseurs et de leurs contenus participent à la transformation de l'expérience télévisuelle, de ses modes d'adresse, de ses contenus et structure.

Ce colloque sera l'occasion de se demander comment les nouvelles technologies déterminent une remise en cause de certaines caractéristiques propres au médium télévisuel depuis son arrivée, comme la vision à distance, le direct, la sérialité ou le flux. Par exemple, avec la VOD, Netflix, Amazon, Hulu, le travail curatoriel et l'organisation des plaisirs télévisuels sur le mode de la *playlist* viennent bouleverser, voire remplacer l'expérience du flux. Les programmes créés pour ce type de plateformes (pensons à *Orange is the New Black, House of Cards, Transparent*) présentent des spécificités qui méritent d'être étudiées du point de vue de la technologie et de l'esthétique. Nous proposons d'étudier, conjointement à la mutation des plateformes, les transformations qui vont s'inscrire à la fois dans les structures narratives, dans les éléments du style et du genre télévisuel mais aussi et encore dans les stratégies de construction des personnages. Par exemple, comment le récit sériel est-il repensé en fonction du *binge watching* ? Remarquons par ailleurs que penser en termes de flux et de sérialité amène à décrire la télévision comme une unité non-discrète, comparativement au livre ou à la pièce de théâtre qui (à l'exclusion des grandes sagas comme *Le Seigneur des anneaux, Harry Potter* ou *Twilight*) sont identifiables en une œuvre unique, délimités par un début et une fin. Dans ce cadre, si la VOD propose des expériences *discrètes,* comparable au cinéma, avec le transmédia et la dimension extensible de la télévision, de nouvelles formes de *non-discrétion* émergent, dans le temps comme dans l'espace.

L'apparition de sites web des chaînes télévisuelles et de paratextes de plus en plus riches (Gray 2010) donne vie, depuis les années 1990, à de nouvelles formes d'écriture ainsi qu'à des modalités de consommation non-linéaires. L'emploi des réseaux sociaux et de dispositifs ludiques sollicite la mobilisation de la notion de transmédia (Jenkins 2003; Evans 2011; Clarke 2013; Mann 2014; Jost 2014). Ainsi, maintenant près de dix ans de la grève des scénaristes américains – causée, entre autre, par l'impératif de renégocier les compensations pour les « nouveaux médias » - un bilan sur l'utilisation des nouvelles plateformes numériques dans les différentes étapes de l'écriture jusqu'à la réception est opportun.

Un exemple frappant d'entrelacement de technologies et d'usages culturels se trouve dans la notion de format, entendu comme « recette » échangeable dans les ventes internationales (Moran 1998; Moran 2009; Tay et Turner, Ltd 2009; Oren et Shahaf 2011; Ellis, Esser, et Gutiérrez Lozano 2016). Mais pour le moment, relativement peu de travaux abordent du point de vue transnational le lien entre la circulation des formats et les phénomènes des paratextes en ligne qui entourent un programme. Plusieurs questions cependant nous apparaissent pertinentes : pouvons-nous trouver des continuités entre le format et le type de plateforme internet utilisée par les networks ? Comment, si cela est effectif, un certain type de forme télévisuelle engage un certain type d'extension en ligne ou de transmédiation ? Comment, de la même manière, s'inscrivent les extensions paratextuelles dans le

format, et dans quelle mesure celles-ci font l'objet de contrats entre émetteurs ? Comment, du point de vue méthodologique, pouvons-nous étudier l'utilisation des plateformes à travers le monde ?

La « poétique historique » du cinéma étudie les formes dans leurs contextes historiques (Bordwell, Staiger, et Thompson 1987). Dans ce sens, des travaux récents dans le domaine de la télévision ont abordé le lien entre technologies et innovation formelle des récits sériels, soulignant sur le plan des récits, conjointement à l'arrivée de la VHS, des éditions DVD et récemment du numérique et du transmédia (Mittell 2006; Mittell 2015; Agger et Mortensen 2016), la complexité, la réflexivité et le mélange des genres. Quels autres modèles historiques sont pertinents pour une analyse du lien entre formes et plateformes de la télévision ? Certaines questions fondamentales sur la nature de la télévision peuvent émerger d'un qu'un téléscopage archéologique, rapprochant artificiellement des temporalités différentes. Pourrions-nous par exemple comparer la Kodascope Library (1924-1939), système incluant un projecteur 16mm et un catalogue de films en location, à Netflix? En choisissant une perspective archéologique, les communications pourront discuter des exemples, antérieurs à l'arrivée d'Internet, mettant en évidence certaines caractéristiques de nos pratiques multi-plateformes contemporaines ainsi qu'aborder des études de cas qui nous permettent de considérer le numérique comme une force qui rend visibles certains aspects de la télévision traditionnelle.

D'un point de vue épistémologique, on pourra également se demander comment un discours sur les formes est présent, de manière directe ou implicite, dans la production de connaissances, universitaire, critique et amateur, concernant les plateformes et dans quelle mesure ceci correspond à des modalités de construction de savoir typiques de la culture des réseaux. Dans ce cadre, les communications pourront aborder une exploration des modèles heuristiques validés dans l'histoire du média et dans le contexte contemporain, et interroger la pertinence de la mobilisation, dans le nouveau panorama, de nouveaux critères de jugement (quelles sont les transformations dans la notion de « qualité » ?) et de nouvelles pratiques de la part des chercheurs, comme les emprunts à d'autres disciplines.

Le colloque international *Formes et plateformes de la télévision* choisit de situer ces réflexions à la croisée de plusieurs champs disciplinaires, accueillant des contributions provenant de l'histoire et des théories des médias, des études narratives, esthétiques, sociologiques, économiques, génétiques (étude des scénarios et de formes d'écriture, y compris l'écriture transmédia), et de réception, afin de dégager des questionnements autour des mutations complexes que vivent la télévision et les études télévisuelles aujourd'hui. Les spécialistes présenteront des études de cas portant sur les formes et les plateformes de la télévision et, collectivement, contribueront à faire avancer la compréhension des façons par lesquelles on peut penser que chacune de ces dimensions est concrètement entrelacée aux autres. Ainsi, on ne lira pas de façon indépendante un phénomène particulier : au contraire, on privilégiera les contributions capables d'en examiner les causes en mobilisant plusieurs aspects, qu'il s'agisse de dimension narrative, commerciale, institutionnelle, ou encore culturelle.

Envoyez un résumé (500 mots), en anglais ou en français, avec références bibliographiques et une courte notice biographique à marta.boni@umontreal.ca **avant le 2 décembre 2016**. Une réponse sera envoyée aux auteurs le 15 janvier 2017.

Comité scientifique: Dominic Arsenault (UdeM), Pierre Barrette (UQàM), Marie-France Chambat-Houillon (Paris 3), Marida di Crosta (Lyon 3), Kira Kitsopanidou (Paris 3), Nick Marx (Colorado State), Viva Paci (UQàM), Maria Immacolata Vassallo de Lopes (Universidade de Sao Paulo), Anne-Katrin Weber (Université de Lausanne).